

Painter 12

百变CG绘画创作技法

黏成一团 编著

- 11位业界专业CG插画设计师无私分享个人绘画经验
- 风格多样貌=唯美言情+空灵奇幻+童趣绘本+水墨国画
- 创作全记录=创作构思+线稿描绘+上色教学+背景材质+全图细修

阿超

羿武

柯光曜

Ace猫

Mr.蛙

YEH-YA

湘海

雯岚

骆修思

耀月

Painter

百变CG绘画 创作技法

黏成一团 编著

清华大学出版社
北京

百變 CG 電繪職人技—Painter×Photoshop

黏成一團

碁峰資訊股份有限公司, 2012.04

ISBN 978-986-276-480-0

著作權聲明

本書為經台灣碁峰資訊股份有限公司獨家授權發行的中文簡體字版本。本書中文簡體字版在中國大陸專有出版權屬清華大學出版社所有。在沒有得到本書原版出版者和本書出版者書面許可時，任何單位和個人不得擅自摘抄、復制本書的一部分或全部以任何方式包括（資料和出版物）進行傳播。本書原版版權屬碁峰資訊股份有限公司。版權所有，侵權必究。

北京市版權局著作權合同登記號 圖字：01-2013-4731

本書封面貼有清華大學出版社防偽標籤，無標籤者不得銷售。

版權所有，侵權必究。侵權舉報電話：010-62782989 13701121933

圖書在版編目(CIP)數據

Painter 12百變CG繪畫創作技法 / 黏成一團 編著. —北京：清華大學出版社，2013.7

ISBN 978-7-302-32701-1

I. ①P… II. ①黏… III. ①圖形軟件 IV. ①TP391.41

中國版本圖書館CIP數據核字(2013)第125550號

責任編輯：李 磊

封面設計：王 晨

責任校對：成鳳進

責任印制：何 芊

出版發行：清華大學出版社

網 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清華大學學研大廈 A 座 郵 編：100084

社 總 機：010-62770175 郵 購：010-62786544

投稿與讀者服務：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

質 量 反 饋：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 裝 者：北京億濃世紀彩色印刷有限公司

經 銷：全國新華書店

開 本：190mm×260mm 印 張：12.75 字 數：403 千字
(附 DVD 光盤 1 張)

版 次：2013 年 7 月第 1 版

印 次：2013 年 7 月第 1 次印刷

印 數：1~4000

定 價：68.00 元

產品編號：049311-01

Content
目录

Chapter 1

星空幻境

晓峰 绘

第 2 页

Chapter 2

悠久的童幻梦境

Ace猫 绘

第 20 页

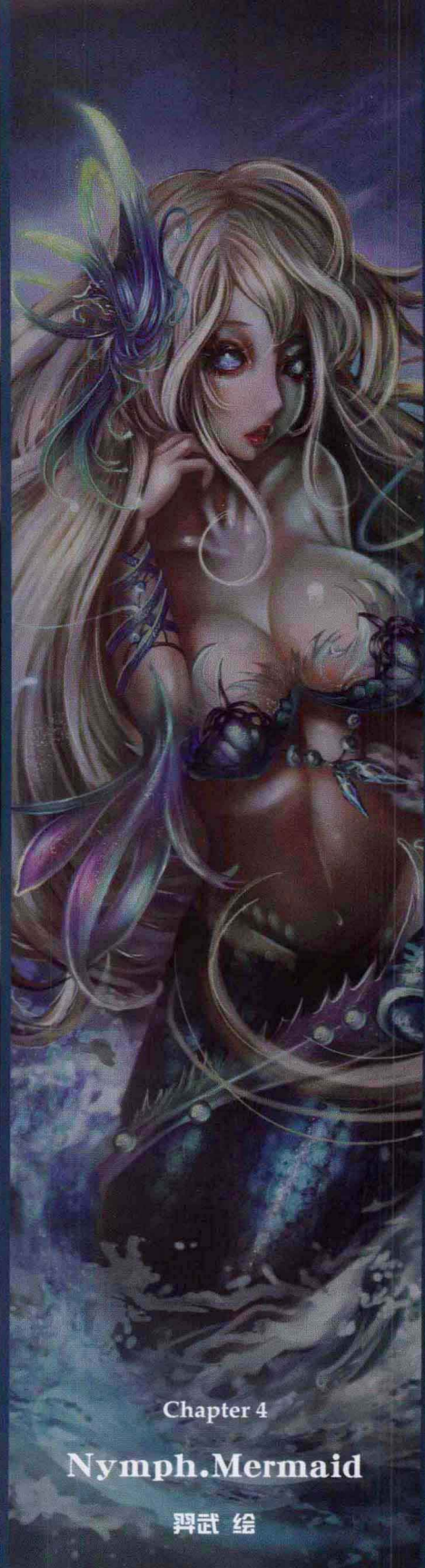

Chapter 3

巧遇

阿超 绘

第 44 页

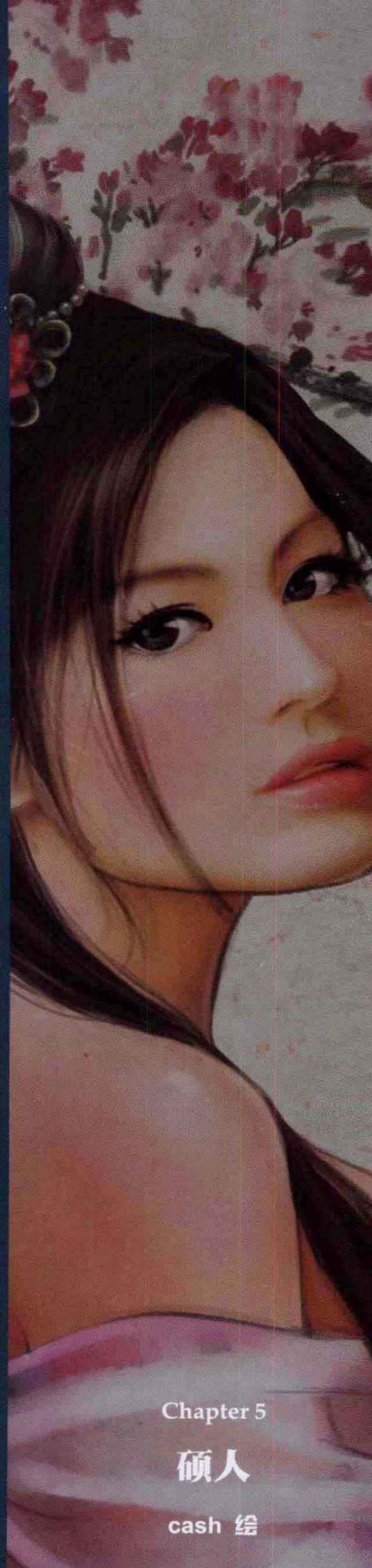

Chapter 4

Nymph.Mermaid

羿武 绘

第 64 页

Chapter 5

硕人

cash 绘

第 86 页

Chapter 6

绯秋的祭

耀月 绘

第 104 页

Chapter 7

嫁妆

雯岚 绘

第 124 页

Chapter 8

灰姑娘幻想旅程

Mr.蛙 绘

第 138 页

Chapter 9

蝴蝶飞呀！

YEH-YA 绘

第 **152** 页

Chapter 10

琴瑟和鸣

潮海 绘

第 **166** 页

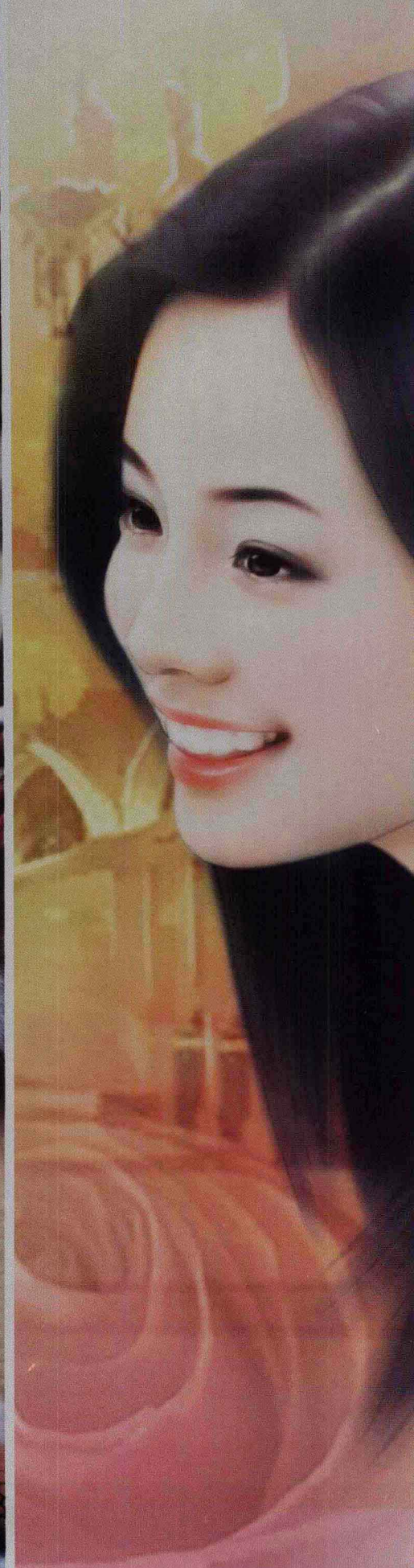
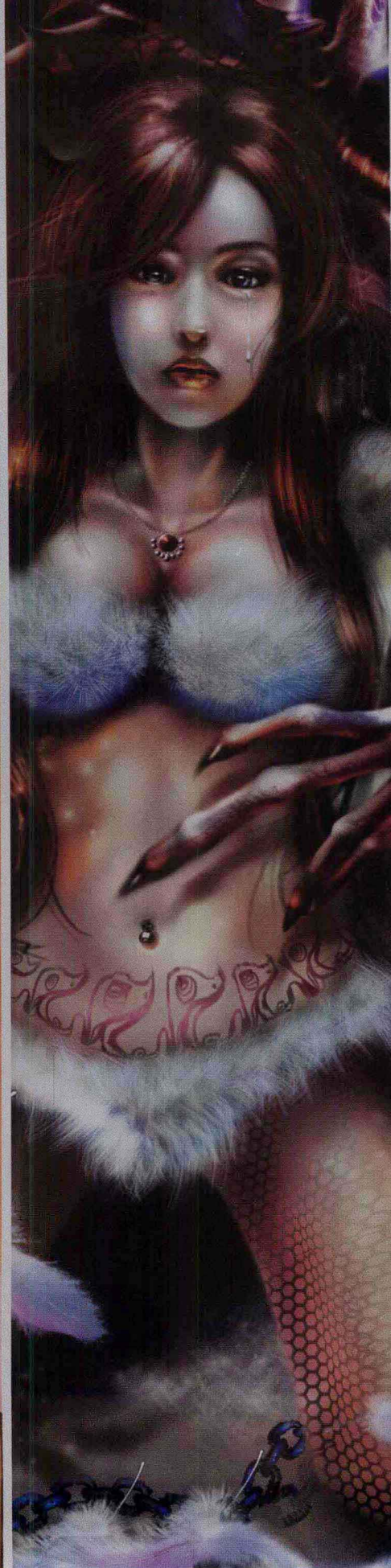
Chapter 11

风神

柯光曜 绘

第 **184** 页

骆修思 绘

Chapter 1

星空幻境

无边无际的想象世界

“星空幻境”顾名思义是关于幻想。动笔之前可以先幻想梦想中的理想画面。我个人很喜欢这个过程，毕竟在脑海中构图十分自由自在，不费力又不用担心死机；唯一值得担心的是想得太入神眼神呆滞露出傻笑。

幻想中的画面是横式，染着一片美丽的海蓝，带点淡紫的色调。一位美丽的女子，轻柔的发丝晕染着色调，皮肤像女神一般闪耀着珍珠光泽，穿着合身的小礼服，随意披着的丝巾飞扬起来，透过半透明的丝巾，可以看到那无边无际的银河，闪耀着亿万星空的光芒。希腊式的宫殿漂浮在星空深处，通向它的，只有断裂斑驳的石梯，一个纤细的身影站立在梯上，似乎要拾级而上，又似乎在犹豫去向。

1.1... 把幻想“画”为现实

我最喜欢绘画的地方，就是可以天马行空地把自己脑海中幻想的画面传达出来。绘画可以传达感受，也可以传达狂想，更可以传达现实中不存在的美感。有时候看着许多大师们的绘画作品，一股幸福感不禁油然而生，感觉世界上还有很多无边无际的可能性，还有更多更极致的美值得去追寻。

大致把画面想象好了，就把画面化幻为真吧。细部的地方可以边画边斟酌。接下来就开始构图。构图的方式也有很多种，本章使用的是色块构图法。和一般打线稿的方式不同，不是用线条，而是用色块标示并区分笔下的人物和事物。

首先绘制主角。为了和笔下的人物更有情感联系，也为了对笔下的人物更有责任感，我们来取个名字，就叫星空女神吧。美丽的幻想要化为现实，有一段艰苦的历程。在完成画作前，可要对笔下的人物不离不弃。

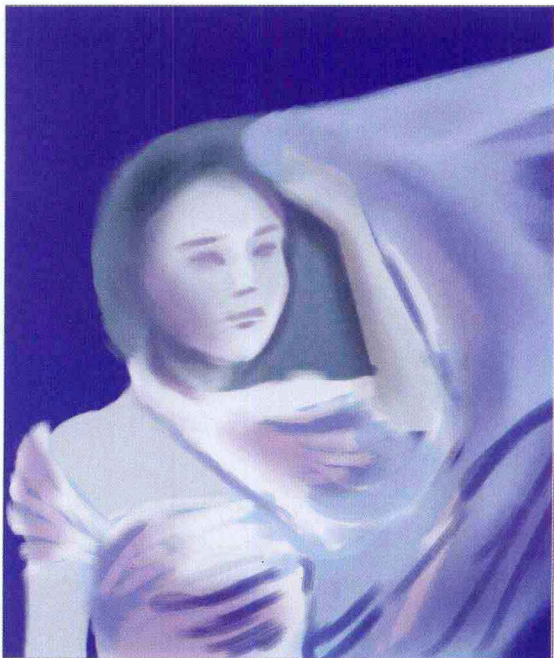
STEP 01 在Painter中新建一个文档，命名为“人物”，尺寸为19.6cm×26.6cm，分辨率为300dpi，存成PSD文档。然后用油漆桶在画布上倒上接近幻想的底色，新建一个图层，把右图的画笔准备好。柔性喷笔50的最小尺寸要调到100%，柔性喷笔30的最小尺寸则调到5%，其他的画笔用原本的设定值就可以了。

STEP 02 用丙烯画笔的分岔鬃毛笔，在图层上大略勾勒出形状。这个阶段可以随兴一些，把大致的形体走向安排好即可。再新建一个图层，把图层混合模式改成**正片叠底**。

STEP 03 用**正片叠底**的模式加深阴影是十分方便的。选用淡紫色调，在眼窝、脸颊下方、手臂内侧和衣服的背光处，用柔性喷笔50淡淡扫上较深的色调。完成后按住Shift键选择图层1和图层2，再折叠图层，即可把两个图层合二为一。

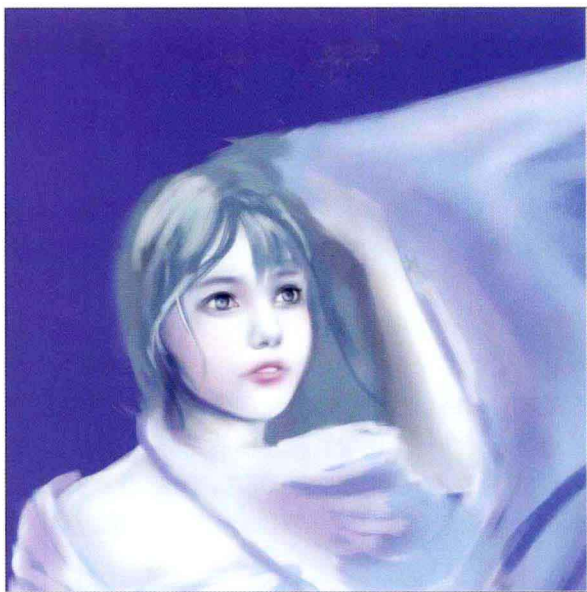
STEP 04 现在要在受光较多的地方提亮颜色，展现出光彩。和刚刚的模式相仿开启一个新图层，把模式改成**叠加**，选择较清淡的颜色，就有提亮的效果。但要注意在**叠加**模式中的色彩选择，尽量选择较亮的色彩(如右图框选处)，才会有提亮的效果；若选择暗的颜色，反而会显得暗淡。

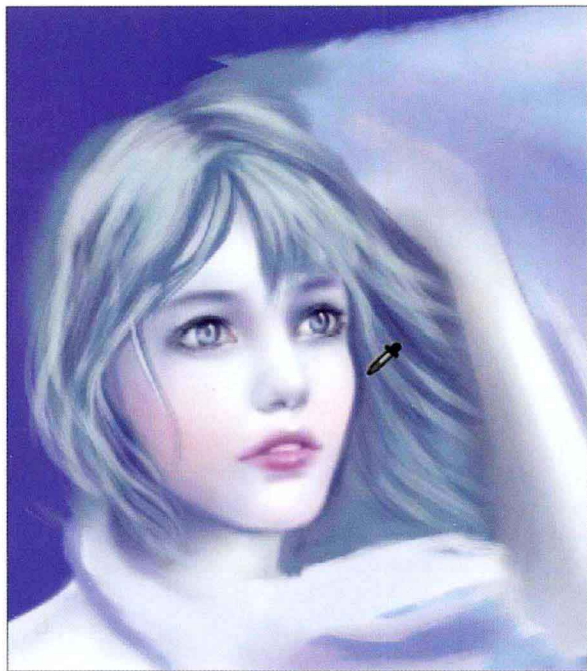
STEP 05 加亮完成后，把两个图层合并。虽然看起来比较立体了，但还是看起来人鬼殊途。我们可以靠着三项利器化腐朽为神奇：**正片叠底**加暗、**叠加**提亮、**橡皮擦**修改形体。再用**正片叠底**标示眼睛瞳孔的位置、眼睛的范围、鼻子的阴暗面和鼻孔，以及嘴角的位置。

STEP 06 反复用**叠加**模式，柔性喷笔50来提亮肤色，尤其在额头、鼻子、下巴和两颊的部分，下笔尽量轻柔；并用丙烯画笔的分岔鬃毛笔大致把发型和发丝绘出形状。这阶段的星空女神已渐渐有了雏形。

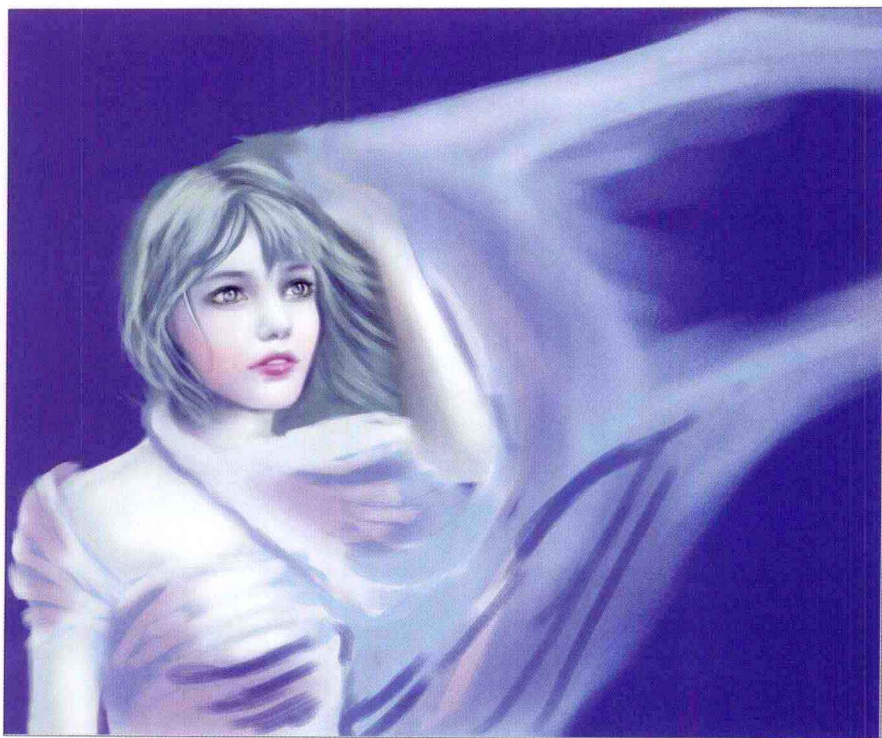

STEP 07 继续用分岔鬃毛画笔，使用时按住键盘上的Alt键，即可把画笔功能转换成吸取颜色的功能，如下图所示，先吸取左脸颊旁较深的颜色后，再把Alt键放开，就会恢复成画笔，即可继续作画，把脸庞修瘦一些。

STEP 08 新建一个图层，混合模式转为**正片叠底**模式，在嘴唇下方加点粉嫩鲜红的色彩。完成后再折叠图层即可。同时用分岔鬃毛笔把发丝的细部再画清楚一些，绘出随风飘扬的感觉。

STEP 09 这时候的脸型已经比较接近理想中的样子了。再把头部的阴影和亮部调整一下。新建一个图层，混合模式转为**正片叠底**模式，用柔性喷笔50在头顶和脸颊旁的头发阴暗处加深颜色，头发的下侧也加深一下，只保留和额头平行处的头发维持原来的亮度。此处建议用淡蓝色加深，至此脸部到此处也差不多完成了。

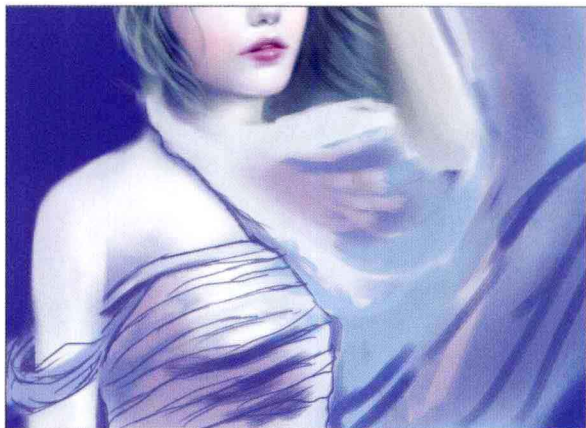

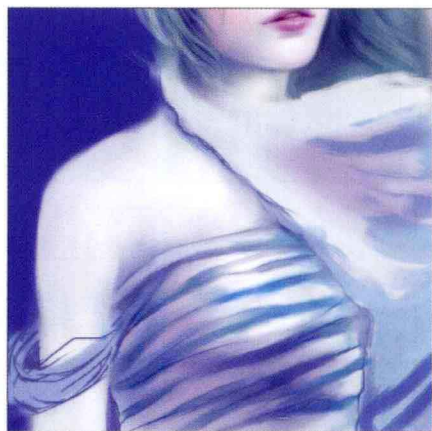
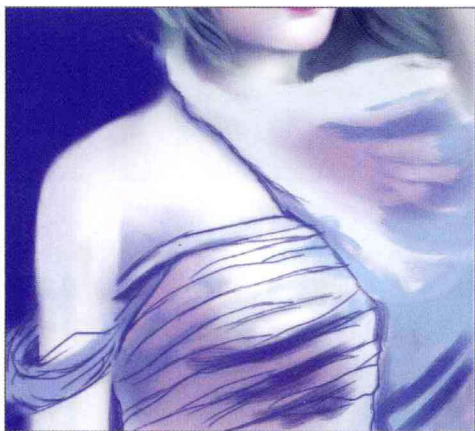
1.2... 磨练耐性的衣饰

画 脸虽然不是件容易的事情，但是毕竟脸上只有眼睛、鼻子、嘴巴。衣饰就不一样了，一件看来样式简单的衣服，褶皱就很有学问，画得过多、过少、过深、过浅，都可能让衣服看起来很不自然。平常练习时，可以参考衣服照片，也可以观察身边的衣服，看看褶皱的走向，但最重要的是要有耐心。

STEP 01 用分岔鬃毛笔来绘制衣服褶皱的走向。稍稍往左下方倾斜，但不要画得太过整齐，要有一些交错穿插，看起来会比较自然。

STEP 02 用调和笔的加水笔，在刚刚画的线条上涂抹，让线条不只是一条线，而是一个暗面，也让褶皱看起来比较柔和。

STEP 03 整理褶皱的细部，亮部加亮些，细修缠在手臂上的纱巾；也别忘记女神胸口的肌肤。参考脸上亮处的颜色，用柔性喷笔50轻轻扫过礼服上方的肌肤，若一下子无法弄得均匀，请用调和笔的加水笔轻轻抹一抹。再用柔性喷笔50把脖子上纱巾的褶皱走向稍微调整一下，女神的右手是纱巾飘起的支点，因此以右手为交集点，褶皱往外散出。

STEP 04 与之前的操作类似，用调和笔的加水笔把调整后的褶皱抹一抹，变成柔和的暗面，并用淡紫偏红一些的色彩，加深褶皱延伸到的地方。

STEP 05 画到这里，觉得背景的颜色太过鲜艳也太抢眼，所以用油漆桶在画布上换了一个比较内敛的颜色。纱巾的飘扬处也用柔性喷笔50补上，下笔的时候要轻，不要让纱巾看起来太沉重。再用分岔鬃毛笔把右手的手掌粗略勾勒出来。

STEP 06 用柔性喷笔50在每个指间绘出间隔，并在手掌处加深颜色，绘出阴影的效果。同时，用粉红色绘出指甲。指甲边缘的颜色稍微深一点，绘出一点立体感。这阶段的指头不用画得很精致，因为等一下还要用纱巾盖住。

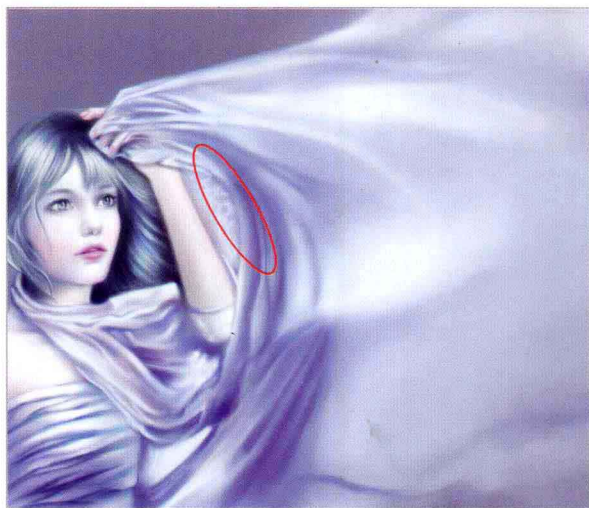

STEP 07 用柔性喷笔50慢慢画上手上的纱巾，和手边的纱巾褶皱接起来。这时候下笔也千万要轻，不要把手都遮住了，要有若隐若现的透明感。

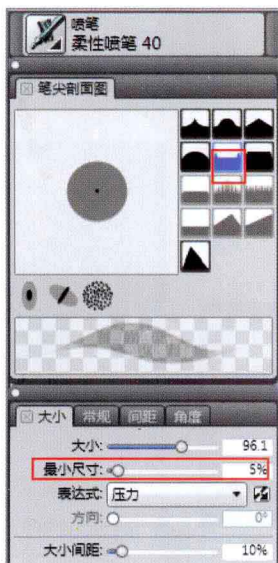

STEP 08 画到这里，累了吗？再坚持一下吧！现在已经完成主要的褶皱了，再加一些细节就好了。在女神左臂旁边的纱上加上一点如水波般的纹理，增加一点梦幻的感觉；并把头上多余的色块用橡皮擦修掉。

STEP 09 用柔性喷笔40把头发亮部的发丝一根一根挑画清楚。这枝喷枪的笔头中间是空的。用这支笔画头发，有事半功倍的效果。同时也要注意若间距调到10%以下，发丝会比较顺畅，较不会有断裂感。画头发时下笔要轻也要快，发丝才会柔顺。

STEP 10 因为想把光影做得更明显。新建一个图层，模式转为**叠加**，把飞扬的纱巾再提亮一点，和闪耀的发丝相呼应。再新建一个**正片叠底**图层，淡淡地把颈下的锁骨加出来。

STEP 11 最后稍稍把女神的脸上肤色再打亮，让她看起来更清丽纯净；并在手臂内侧、颈外侧等（红色圈起来之处），加上淡蓝色的反光，让画面更有气氛的同时，能够更加突出人物。

STEP 12 新建一个图层，混合模式转为**正片叠底**，用柔性喷笔30加上线稿。也许你会觉得奇怪，线稿不是一开始要画的吗？这是因为每个人作画习惯和天分不同。我是属于对线条类缺乏天分的类型，如果一开始用线条构图，不是画得歪七扭八，就是没耐心画出精细确切的线稿而半途而废；但若用色块来构图，我的信心和耐心就会大幅增加。当整个人物现形时，画线稿对我而言就容易很多了。若比较习惯从线稿开始作画的同学，也可以用随书光盘中的文档“星空幻境(人物线稿).psd”进行练习。

1.3... 无中生有的景色

辛 画完人物后，就要开始琢磨背景了。因为画面是奇幻风格，当初幻想的也是漂浮在半空中的希腊神殿，所以按此思路进行绘制。

STEP 01 用Painter新建一个文档，命名为“大背景”，尺寸为19.6cm×26.6cm，分辨率为300dpi，存成PSD文档。用油漆桶在画布上倒入淡紫色，随后用柔性喷笔50在右下方染上一层深紫色，画出一些层次。

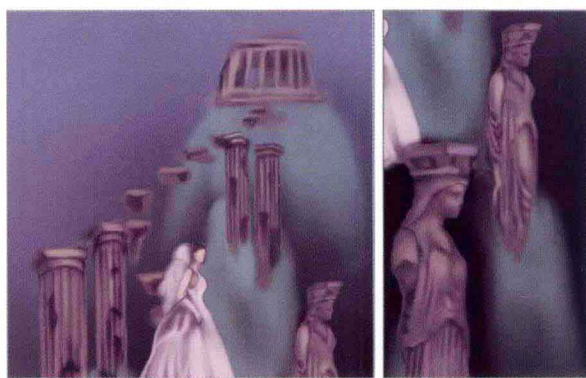
STEP 02 在画布上直接作画，用分岔鬃毛笔把幻想之物大概的位置定出来。这个阶段先不用太精确，可以自在地随兴作画。

STEP 03 用柔性喷笔50把这些对象的亮部慢慢加出来，可顺便画上衣服颜色。柱子和雕像故意画出斑驳破裂的感觉。

STEP 04 再用同一支笔加上暗部。石柱的破损处和石梯的背光处都是要加阴影的地方。至于人物雕像则需要加深衣饰褶皱和眼窝的凹陷程度。

STEP 05 把瀑布的水花加亮，可以选择带绿色的淡蓝色，直接用画笔画上，或是新建图层，用**叠加**混合模式加亮即可。

